

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра теории и истории музыки

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 И. А. Федоричева
29.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат
Направление подготовки – 53.03.02. Музыкально-инструментальное искусство,
профиль «Фортепиано».

Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная								Заочная								
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские)	Самост. работа, час..	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские)	Самост. работа, час..	Контрольная работа	Форма контроля
3	5	108/3	34		34	18	-	3	5	108/3	8		8	46	+	
	6		36		36	20			6		8		8	46	+	Зачёт
			70		70	38	-	<i>Всего</i>			16		16	92	+	

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП ГОС ВО.

Программу разработал Г. Ю. Толстенко, профессор РГК им. С. В. Рахманинова

Рассмотрено на заседании кафедры теории и истории музыки (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»)

Протокол № 1 от 28.08 2019 г. Зав. кафедрой Е. Я. Михалёва

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Основы музыкальной композиции» имеет статус вариативной, является частью дисциплин ООП ГОС ВО (уровень специалитета) и адресована студентам 3 курса (V - VI семестры направления подготовки 53.03.02. Музыкально-инструментальное искусство, профиль «Фортепиано» – ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории музыки.

Предметом изучения учебной дисциплины являются сочинение произведений разных жанров и форм, формирование композиторской техники с использованием разных приёмов развития на основании анализа произведений различных стилей, практических занятий, связанных с сочинением.

Содержание дисциплины включает в себя следующее. Согласно учебного плана в курсе «Основы музыкальной композиции» не предусматривается строгого тематического планирования, так как процесс сочинения музыкального произведения у разных студентов занимает разный промежуток времени. Однако, регулярные занятия с преподавателем, выявление ошибок и недочетов способствуют накоплению творческого материала и росту студента, как музыканта профессионала.

Содержание V семестра

1. Строеие музыкальной речи. Формирование тематического материала.
2. Период и его разновидности. Сопоставление тем на основе различных типов контраста. Сочинение периода.
3. Простая 2-х частная и 3-х частные формы. Сочинение инструментального или вокального произведения.
4. Вариации. Сочинение небольшой пьесы в вариационной форме.
5. Форма рондо. Написание вариантов рефрена.
6. Сложная 3-х частная форма.

Содержание VI семестра

1. Сонатная форма. Экспозиция. Сочинение контрастных тем.
2. Сонатная форма. Разработка. Приёмы развития.
3. Трансформация тематизма в репризе. Кода.
4. Знакомство с техникой написания крупных инструментальных произведений (симфония, инструментальный концерт)
5. Знакомство с техникой написания крупных вокально-инструментальных произведений

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель:

Всестороннее формирование и воспитание высокопрофессионального композитора как личности и художника, обладающего высокой культурой, способного достойно развивать богатейшие художественные традиции отечественной и мировой музыки, раскрывая и воплощая в своеобразии индивидуального творчества вечные законы искусства.

Задачи:

Интеллектуально-творческое постижение и практическое освоение начинающими композиторами фундаментальных основ специальности во всем многообразии ее профессиональных методов и направлений.

Развитие индивидуального творческого мышления.

Овладение законами музыкально-жанровой драматургии, методами создания музыкальных произведений для различных исполнительских составов (вокальных, хоровых, инструментальных, симфонических, электронных и смешанных) с учетом их образно-стилевой природы и тесситурной специфики, методикой использования различных техник и манер современного музыкального письма.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

В вузовской системе профессиональной подготовки курс «Основы музыкальной композиции» является важнейшей составной частью единого процесса формирования музыкально – художественного мышления специалиста.

Практическая задача курса – приобретение навыков сочинения произведений различных жанров – не должна заслонять более широких целей знакомства с симфонической и оперной музыкой, с приёмами оркестрового письма различных композиторов, с особенностями функционального строения партитур различных стилей.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления 53.03.02. Музыкально-инструментальное искусство, профиль «Фортепиано» – ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского»

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-2	способностью критически оценивать результаты собственной деятельности
ОПК-3	способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- основные композиторские стили, традиции русской композиторской школы и лучшие достижения мирового музыкального творчества;

уметь:

- сочинять (создавать) произведения, представляющие собой воплощение самостоятельной эстетическо-философской позиции художника, отражающие его понимание роли и предназначения искусства в обществе;

- эффективно работать, используя весь спектр современных музыкальных форм и жанров.

владеть:

- профессиональной композиторской техникой как художественным мастерством, охватывающим различные категории (уровни) музыкально-образной драматургии, концепций формообразования, интонационно-ритмического и тонального мышления.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов											
	Очная форма						Заочная форма					
	Всего	в том числе					Всего	в том числе				
		Л	п		Инд	с.р.		Л	п	Лаб	инд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ I. РАБОТА НАД НЕБОЛЬШИМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ОТ ПЕРИОДА ДО СЛОЖНОЙ ТРЁХЧАСТНОЙ ФОРМЫ V СЕМЕСТР												
Тема 1. Строеие музыкальной речи. Формирование тематического материала.	7	-	-	-	4	3	4	-	-	-	1	6
Тема 2. Период и его разновидности. Сопоставление тем на основе различных видов контраста. Сочинение периода.	9	-	-	-	6	3	6	-	-	-	2	8
Тема 3. Простая 2-х частная и 3-х частная формы. Сочинение инструментального или вокального произведения.	9	-	-	-	6	3	4	-	-	-	1	8
Тема 4. Вариации. Сочинение небольшой пьесы в вар. форме	9	-	-	-	6	3	4	-	-	-	1	8
Тема 5. Рондо. Написание вариантов рефрена	9	-	-	-	6	3	4	-	-	-	1	8
Тема 6. Сложная 3-х частная форма	9	-	-	-	6	3	6	-	-	-	2	8
Всего по I разделу	52	-	-	-	34	18	54	-	-	-	8	46
РАЗДЕЛ II. СОЧИНЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В СЛОЖНОЙ 3-Х ЧАСТНОЙ И СОНАТНОЙ ФОРМЕ. ЗНАКОМСТВО С ТЕХНИКОЙ СОЧИНЕНИЯ КРУПНЫХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ И ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ VI СЕМЕСТР												
Тема 7. Сонатная	12	-	-	-	8	4	18	-	-	-	2	8

форма. Экспозиция. Сочинение контрастных тем.												
Тема 8. Разработка сонатной формы. Приёмы развития.	12	-	-	-	8	4	12	-	-	-	2	10
Тема 9. Трансформация тематизма в репри- зе. Кода.	12	-	-	-	8	4	18	-	-	-	2	8
Тема 10. Знакомство с тех- никкой написания крупных инстру- ментальных сочинений.	10	-	-	-	6	4	18	-	-	-	1	10
Тема 11. Знакомство с тех- никкой написания крупных вокально- инструментальных сочинений.	10	-	-	-	6	4	18	-	-	-	1	10
Всего по II разделу	56	-	-	-	36	20	52	-	-		8	46
Всего по I и II разделу	108				70	38	108				16	92

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ I. РАБОТА НАД НЕБОЛЬШИМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ОТ ПЕРИОДА ДО СЛОЖНОЙ 3-Х ЧАСТНОЙ ФОРМЫ

V СЕМЕСТР

1. Понятие тематического материала.
2. Типы периодов. Сочинение периода инструментального произведения.
3. Простые 2-х частная и 3-х частные формы. Написание романса или песни.
4. Вариации. Сочинение инструментального цикла.
5. Форма рондо. Написание вариантов рефрена.
6. Сложная 3-х частная форма.

РАЗДЕЛ II. СОЧИНЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В СЛОЖНОЙ 3-Х ЧАСТНОЙ И СОНАТНОЙ ФОРМЕ. ЗНАКОМСТВО С ТЕХНИКОЙ СОЧИНЕНИЯ КРУПНЫХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ И ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ

VI СЕМЕСТР

1. Сложная 3-х частная форма. Экспозиция. Создание инструментальной пьесы.
2. Сонатная форма. Разработка. Приёмы развития.
3. Трансформация тематизма в репризе. Кода.
4. Знакомство с техникой написания крупных инструментальных произведений (симфония, инструментальный концерт)
5. Знакомство с техникой написания крупных вокально-инструментальных произведений

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента в написании заданных упражнений, а затем произведений и в качестве выполненных заданий.

СР включает следующие виды работ:

- анализ известных произведений разных жанров;
- обзор литературы и электронных источников информации, связанных с выполнением задания;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- сочинение произведений и их разделов согласно учебного плана.
- прослушивание музыкальных произведений разных жанров и форм;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольной работы;
- подготовка к зачёту.

7.1. ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ (ПРАКТИЧЕСКИМ) ЗАНЯТИЯМ

Задания к семинарским занятиям V семестра

Тема 1. Период и его разновидности.

1. Анализ периодов в прелюдиях Ф. Шопена, фортепианных сонатах Л. Бетховена.
2. Представление различных типов периода собственного сочинения.

Термины: период, предложение, простые формы, сложная 3-х частная форма, секвенция, полифоническое развитие, фактура, ритм, метр, тональность, лад, гармония.

Выполнить:

1. проанализировать типы периодов в прелюдиях Шопена, пьесах «Детского альбома» П. Чайковского, фортепианных сонатах Л. Бетховена; сочинить разные типы периодов.

Литература: [1], [2], [3], [4], [5].

Тема 2. Сопоставление тем произведения на основе различных типов контраста.

1. Темповый контраст.
2. Ладовый, тональный и фактурный контраст.
3. Сочинение произведений в простой 2-х частной и 3-х частной формах.

Термины: период, предложение, простые формы, сложная 3-х частная форма, секвенция, полифоническое развитие, фактура, ритм, метр, тональность, лад, гармония, фактурный контраст, темповый контраст.

Выполнить:

1. проанализировать типы контрастов в простых 2-х частных и 3-х частных контрастных формах на примерах из «Альбома для юношества» Р. Шумана, «Времена года» П. Чайковского;
2. написать примеры на типы контраста в рамках простых форм.

Литература: [1], [2], [3], [4], [5].

Задания к семинарским занятиям VI семестра

Тема 3.

1. Написание связующих построений.
2. Сочинение произведения в сложной 3-х частной форме с трио.
3. Сочинение произведения в сложной 3-х частной форме с эпизодом.

Термины: период, предложение, простые формы, сложная 3-х частная форма, секвенция, полифоническое развитие, фактура, ритм, метр, тональность, лад, гармония, фактурный контраст, темповый контраст.

Выполнить:

1. проанализировать связующие построения в фортепианных сонатах Й. Гайдна, наличие сложной 3-х частной формы в средних частях фортепианных сонат и симфоний В. Моцарта;
2. сочинить два типа сложной 3-х частной формы.

Литература: [1], [2], [3], [4], [5].

Тема 4. Сонатная форма.

1. Создание контрастного тематического материала.
2. Трансформация тематизма в разработке и репризе. Производный контраст

Термины: период, предложение, простые формы, сложная 3-х частная форма, секвенция, полифоническое развитие, фактура, ритм, метр, тональность, лад, гармония, фактурный контраст, темповый контраст, жанр, стиль, фольклор, сонатная форма, экспозиция, разработка, реприза.

Выполнить:

1. проанализировать примеры сонатной формы в фортепианных сонатах Б. Бетховена, первых частей симфоний П. Чайковского;
2. написать экспозицию сонаты для фортепиано с применением контрастного тематизма.

Литература: [1], [2], [3], [4], [5].

7.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольная работа выполняется в V - VI семестрах студентами заочной формы обучения, являясь альтернативой практических (семинарских) занятий студентов очной формы обучения. Студент выполняет, предварительно изучив соответствующую литературу. Изложение музыкального материала должно отличаться грамотностью, композиционной четкостью, логикой развития.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

V СЕМЕСТРА

1. Сочинить разные типы периода с применением мелодического и ритмического варьирования.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

VI СЕМЕСТРА

1. Сочинить произведение в сложной 3-х частной форме с применением разных типов контраста.

7. 3. ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ

Зачетные требования

Контроль за работой студентов дневной формы обучения осуществляется в форме зачёта.

На зачёт в конце шестого семестра представляются:

1. одно небольшое инструментальное произведение;
2. один романс или песня;
3. несложные инструментальные вариации;
4. несложная инструментальная пьеса в форме рондо;
5. небольшое инструментальное произведение в сложной 3-х частной
6. форме;
7. первая часть сонаты.

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	Представлены в завершённом виде партитуры (клавиры) сочинения или сочинения, соответствующие требованиям учебного плана на данном этапе обучения, в записи или в качественном электронном формате, свидетельствующие о творческом росте студента в плане освоения новых для него средств выразительности, совершенствовании драматургического мышления для полноценного раскрытия первоначального замысла, стремлении к самостоятельности.
хорошо (4)	Критерии в основном соответствуют предшествующим, при этом в представленных произведениях могут быть отмечены технические недочёты в области развертывания тематического материала, оркестровки или ансамблевой аранжировки, драматургии, формы и т.п. Сочинения, или часть из них, находится на уровне добросовестной учебной работы.
Удовлетворительно (3)	Одно или несколько разножанровых сочинений представлены в некачественном «живом» исполнении, цифровой видео, аудио записи, электронном озвучании (возможно, одно из них крупной формы). Партитуры некоторых или большинства произведений выполнены небрежно, с орфографическими и грамматическими ошибками или неточностями в нотной записи. Сочинения свидетельствуют о вторичности их происхождения, отсутствии стремления автора к самостоятельности замысла и его воплощения.
неудовлетворительно (2)	Представлены фрагменты незавершённых сочинений, не дающие возможности судить о предполагаемом итоговом результате; б) клавиры представленных сочинений изобилуют всякого рода погрешностями, неубедительны с точки зрения тематического материала, его развертывания, инструментовки, формы и т.п.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Композиторы о современной композиции : Хрестоматия / сост. Т. С. Кюрегян, В. С. Ценова. – М. : МГК, 2009. - 356с.](#)
2. [Кофанов, А. Сочинение музыки / А. Кофанов. – Спб. : Композитор, 2007. - 152с.](#)
3. [Теория современной композиции: учеб. пособие / ред. В. Ценова. – М. : Музыка, 2005. - 617 с.](#)
4. [Веприк, А. Очерки по вопросам оркестровых стилей / А. Веприк. – М. : Советский композитор, 1961. - 452 с.](#)
5. [Соколов, А. Введение в музыкальную композицию 20 века / А. Соколов. – М. : Владос, 2004. - 141 с.](#)

Дополнительная литература:

1. Азбука аранжировки: сб. статей. – СПб. : Композитор, 2004. - 84 с.
2. Анализ вокальных произведений / отв. ред. О. Коловский. – Л. : Музыка, 1988. - 352 с.
3. Аносов, Н. Практическое руководство по чтению партитур / Н. Аносов. – М. : Музыка, 1951. - 186 с.
4. Веприк, А. Очерки по вопросам оркестровых стилей / А. Веприк. – М. : Музыка, 1978. - 464 с.
5. Вольф, О. Хрестоматия по чтению партитур / О. Вольф. – М. : Музыка, 1976. - 264 с.
6. Гарднер, И. Богослужбное пение Русской Православной Церкви. В 2-х т. Т. 1 / И. Гарднер. – Сергиев Посад : Московская Духовная Академия, 1998, - 236 с.
7. Гарднер, И. Богослужбное пение Русской Православной Церкви. В 2-х т. Т. 2 / И. Гарднер. – Сергиев Посад : Московская Духовная Академия, 1998. - 526 с.
8. Гоголь, Н. Размышления о божественной Литургии / Н. Гоголь. – М. : Музыка, 1990. - 124 с.
9. [Готлиб, М. Практический курс чтения партитур для духового оркестра / М. Готлиб, Я. Каабак, Е. Макаров. – М. : Музыка, 1960. - 178 с.](#)
10. Гуляницкая, Н. Поэтика музыкальной композиции. Теоретические аспекты духовной музыки XX века / Н. Гуляницкая. – М. : Музыка, 2002. - 430 с.
11. Земцовский, И. Фольклор и композитор / И. Земцовский. – М. : Музыка, 1978. - 172 с.
12. [Зряковский, Н. Общий курс инструментоведения / Н. Зряковский. – М. : Музыка, 1976. - 479 с.](#)
13. Ивакин, М. Хоровая аранжировка / М. Ивакин. – М. : Музыка, 2003. - 217 с.
14. Истомин, И. Мелодико-гармоническое строение русской народной песни / И. Истомин. – М. : Музыка, 1985. - 183 с.
15. [Карс, А. История оркестровки / А. Карс. – М. : Музыка. – 1990, 180 с.](#)
16. Кофанов, А. Пособие по сочинению музыки / А. Кофанов. – СПб. : Композитор, 2000. - 304 с.
17. Крученых, А. Сдвигология русского стиха / А. Крученых. – М. : Музыка, 1992. - 119 с.
18. Ладыженский, П. Программы по музыкальной композиции / П. Ладыженский. – СПб. : Союз художников, 2005. - 108 с.

19. Ленский, А. Искусство хоровой аранжировки / А. Ленский. – М. : Музыка, 1980. - 344 с.
20. Лицвенко, И. Практическое руководство по хоровой аранжировке / И. Лицвенко. – М. : Музыка, 1962. - 296 с.
21. Мартынов, В. Пение, игра и молитва в русской богослужебно-певческой системе / В. Мартынов. – М. : Музыка, 1997. - 219 с.
22. Маяковский, В. Как делать стихи. Соч. в 13-ти томах . Т. 12 / В. Маяковский. – М. : Искусство, 1959.
23. Патрушева, Н. Музыкальная композиция 20 века / Н. Петрушева. – Пермь : Пермский институт искусств, 2006. - 272 с.
24. Пистон, У. Оркестровка / У. Пистон. – М. : Музыка, 1990. - 464 с.
25. [Романовский, Н. Хоровой словарь / Н. Романовский. – М. : Музыка, 2002. - 142 с.](#)
26. [Руднева, А. Русское народное музыкальное творчество / А. Руднева. – М. : Музыка, 1994. - 224 с.](#)
27. Семенюк, В. Заметки о хоровой фактуре В. Семенюк. – М. : Музыка, 2000. - 140 с.
28. [Соколов, А. Введение в музыкальную композицию 20 века / А. Соколов. – М. : Владос, 2004. - 141 с.](#)
29. Таранов, Г. Курс чтения партитур / Г. Таранов. – М. : Музыка, 1939. - 230 с.
30. [Теория современной композиции : сб. статей. - М. : МГК им. П. И. Чайковского, 2005. - 624 с.](#)
31. [Успенский, Н. Древнерусское певческое искусство / Н. Успенский. – М. : Музыка, 1971. - 624 с.](#)
32. Фортунатов, Ю. Практическое пособие по чтению партитур. Вып. 1 / Ю. Фортунатов, И. Барсова. - М. : Музыка, 1976. - 225 с.
33. Франтова, Т. Полифония А. Шнитке и новые тенденции в музыке второй половины XX века / Т. Франтова. – Ростов-н/Д : СКНЦ ВШ АПСН, 2004. - 403 с.
34. [Чулаки, М. Инструменты симфонического оркестра / М. Чулаки. – М. : Музыка, 1972. - 172 с.](#)
35. Шенберг, А. Упражнения по композиции / А. Шёнберг. – М. : Классика XXI, 2003. - 68 с.
36. [Шпитальный, П. Чтение симфонических партитур: Хрестоматия. Вып. 1 / П. Шпитальный. – М. : Музыка, 1970. - 288 с.](#)
37. Щуров, В. Стилиевые особенности русской народной музыки / В. Щуров. – М. : Музыка, 1998. - 466 с.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (оборудованный аудио и видеоаппаратурой, телевизором).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки, имеющего рабочие места для студентов, оснащенного компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет, ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.